

EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA I EDUCACIÓ

Procés creatiu i pràctica reflexiva des de l'expressió dramàtica per repensar l'educació (infantil, primària i secundària).

TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA

Presentació

Aquest curs pretén generar i compartir una experiència i una reflexió sobre l'expressió dramàtica i les arts a l'escola. Ens proposem aprofundir en aspectes pedagògics i artístics –i per això, també, antropològics i culturals– per transformar l'educació i l'escola des de la mirada dels llenguatges artístics.

Des de l'eix de l'expressió dramàtica, farem presents també altres llenguatges expressius com la dansa, la música, les arts plàstiques i la literatura, que són ben propers i que a voltes són difícils de delimitar i de destriar. I a través d'aquests llenguatges –amb el seu bagatge cultural, pràctiques, tècniques, llenguatges i rituals– encetarem un procés creatiu grupal. Un procés creatiu que serà viscut com una pràctica reflexiva que ens acabarà portant a l'educació, a l'escola i a l'aula.

D'altra banda, el curs contemplarà una altra dimensió: la faceta d'espectadors de teatre dels docents i la reflexió sobre com acompanyar l'alumnat en el conreu del desig de gaudir de l'art i de la cultura. Es combinaran totes les sessions del curs amb espectacles teatrals del TNC i es donarà la possibilitat als participants i als formadors de reforçar i pensar la importància de l'experiència teatral com a espectadors.

Objectius

- Reflexionar sobre l'art i la seva presència en l'educació escolar.
- Conèixer i experimentar la potencialitat i la complementarietat dels diversos llenguatges artístics.
- Fer experiència de processos creatius individuals i grupals vehiculats per l'art dramàtic i els altres llenguatges artístics.
- Generar una pràctica reflexiva que posi en relació l'experiència creativa viscuda al curs amb els reptes i les possibilitats de l'educació escolar.
- Repensar l'educació i l'escola.

Informacions pràctiques

Estructura del curs:

30 hores de formació en 6 sessions de 5 hores i assistència a 5 espectacles i un assaig.

Dates:

Dissabte, 18 gener 2020

Dissabte, 15 febrer 2020

Dissabte, 7 març 2020

Dissabte, 28 març 2020

Dissabte, 25 abril 2020

Dissabte, 16 maig 2020

Horari:

D'11 h a 13.30 h i de 15.30 h a 18 h.

A les 19 h, assistència als espectacles.

Inscripcions:

A la web del TNC (www.tnc.cat).

Per obtenir la certificació cal una segona inscripció al Consorci https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=1000940511&p_curs=2019-2020&p_es_inscr=S

Preu:

57€ (incloses entrades als espectacles).

Aforament màxim:

30 persones. Prioritat als grups (mínim 3 i màxim 5) d'un mateix centre educatiu.

Avaluació:

Es farà un seguiment de l'assistència i de la participació en les activitats proposades.

Requisits de certificació:

Aquest curs compta amb el reconeixement del Consorci d'Educació de Barcelona.

Per adquirir la certificació, cal fer una segona inscripció al Consorci:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=1000940511&p_curs=2019-2020&p_es_inscr=S

Es requereix assistència mínima al 80% de les sessions.

A cada assistent es demanarà la valoració de l'activitat mitjançant un qüestionari el darrer dia de la formació.

Programa

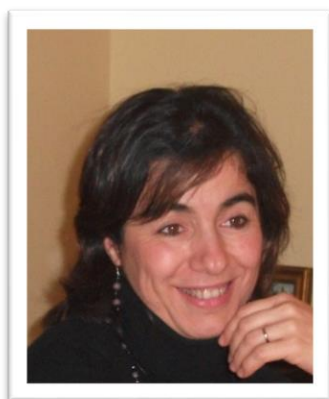
Dissabte, 18 gener	
11 h – 11.15 h	Acreditacions
11.15 h – 12 h	Presentació del curs
12 h – 13.30 h	Reflexions pedagògiques al voltant de l'art en l'educació escolar (Mar Esteve)
13.30 h – 15.30 h	Dinar
15.30 h – 18 h	Expressió dramàtica a l'escola (Laura Zamora i Dani Klamburg)
18 h – 19 h	Lliure
19 h – 20.50 h	<i>Raphaëlle</i> Sala Tallers TNC
Dissabte, 15 febrer	
11 h – 13.30 h	Paraula, oralitat i literatura (Alfons Garrigós)
13.30 h – 15.30 h	Dinar
15.30 h – 18 h	Expressió dramàtica a l'escola (Laura Zamora i Dani Klamburg)
18 h – 19 h	Lliure
19 h – 20.50 h	<i>Gazoline</i> Sala Tallers TNC

Dissabte, 7 març	
11 h – 13.30 h	Veü, so i música (Ester Bonal)
13.30 h – 15.30 h	Dinar
15.30 h – 18 h	Expressió dramàtica a l'escola (Laura Zamora i Dani Klamburg)
18 h – 19 h	Lliure
19 h – 22 h	<i>Justícia</i> Sala Gran TNC
Dissabte, 28 març	
11 h – 13.30 h	Objectes, imatges i colors en l'espai (Marta Espinach)
13.30 h – 15.30 h	Dinar
15.30 h – 17 h	Expressió dramàtica a l'escola (Laura Zamora i Dani Klamburg)
17 h – 18 h	Posada en comú primeres jornades
18 h – 19 h	Lliure
19 h – 22 h	<i>Solitud</i> Sala Petita TNC

Dissabte, 25 abril	
11 h – 13.30 h	Cos, cor, ment en el moviment (Cesc Gelabert)
13.30 h – 15.30 h	Dinar
15.30 h – 18 h	Expressió dramàtica a l'escola (Laura Zamora i Dani Klamburg)
18 h – 19 h	Lliure
19 h – 20 h	Assaig <i>Les veus interiors</i>
Dissabte, 16 maig	
11 h – 13.30 h	Expressió dramàtica a l'escola (Laura Zamora i Dani Klamburg)
13.30 h – 15.30 h	Dinar
15.30 h – 17 h	Expressió dramàtica a l'escola (Laura Zamora i Dani Klamburg)
17 h – 18 h	Posada en comú i tancament jornades
18 h – 19 h	Lliure
19 h – 21.00 h	<i>Les veus interiors</i> Sala Gran TNC

FORMADORS/ORES

Ester Bonal Veü, so i música

Fa música des dels 5 anys a L'ARC de Barcelona. S'ha format en múltiples cursos de pedagogia musical i direcció coral.

Professora de música en instituts de secundària entre 1991 i 2001, on duu a terme diferents projectes artístics. Del 2001 al 2008 és cap d'estudis a L'EMM Can Ponsic (Barcelona), gestionada per la fundació l'ARC Música, on dirigeix el cor infantil i el cor femení (fins al 2018). El 2004 impulsa un nou projecte de la Fundació l'ARC Música: Xamfrà, Centre de Música i Escena per la inclusió social, al Raval, que dirigeix des del 2008. L'any 2013 comença El Teler de Música, empresa social de recursos didàctics musicals. El 2014 rep un Premi d'Actuació Cívica de la

Fundació Lluís Carulla. Des de 2017 és directora d'EducArtS, projecte d'educació artística per a l'equitat educativa del Pla de Barris (Ajuntament de Barcelona). Formadora en cursos de música, direcció coral, organització educativa... en diferents cursos, postgraus i màsters en diferents universitats.

Marta Espinach Artista llicenciada en Belles Arts

Llicenciatura en Belles Arts, Universitat de Barcelona

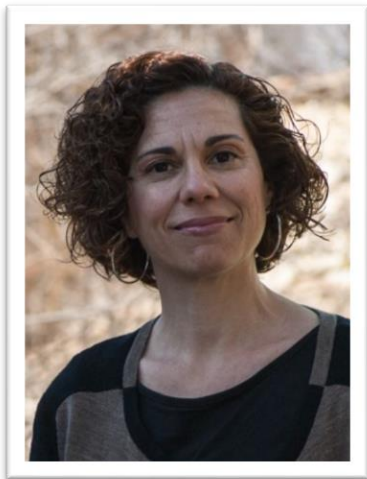
Llicenciatura en Antropologia Cultural, Universitat de Barcelona.

Ha treballat en l'àmbit de l'educació artística, visual i plàstica en les etapes de secundària i primària, i hi ha realitzat també cursos de formació de mestres d'educació primària.

Vinculada també al projecte Experimentem amb l'art, entitat educativa que treballa a partir de l'art contemporani com a eina per fomentar la capacitat crítica i creativa, com a artista resident primer i posteriorment com a educadora. Ha estat també educadora en el marc del programa MACBA en família del mateix museu, i del qual va formar part de l'equip de conceptualització i realització de tallers.

Vinculada com a artista a la Galeria Sicart, ha participat en nombroses exposicions nacionals i internacionals.

Mar Esteve Pedagoga

És doctora en Pedagogia i filòloga. Va començar el seu itinerari professional treballant en un Institut d'Educació Secundària. Ara, i des de fa anys, es dedica a la formació de mestres a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. També treballa en l'àmbit escolar dirigint l'escola Epiqueia on fa teatre a diversos nivells educatius. Darrerament ha publicat *Aventures d'aprenentatge* a l'editorial Eumo.

Alfons Garrigós Professor i filòsof

Llicenciat en Filosofia a la UAB.

És professor de secundària a l'institut Manuel Blancafort de La Garriga des de l'any 1983.

A part de les matèries de filosofia també ha estat professor de llengües, de socials i de teatre.

Durant més de vint anys, ha realitzat diverses obres teatrals amb alumnes del seu institut (on ha dirigit el grup de teatre La Martingala), així com una revista recitada de versos i música, *El Birlibirloque*.

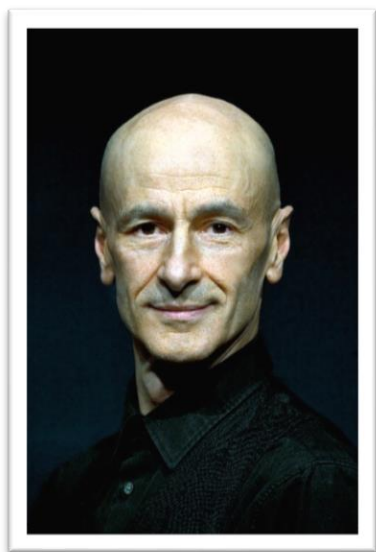
És un dels impulsors del pla de lectura del centre.

Col·labora, voluntàriament, des de fa quinze anys, a l'aula d'alfabetització del seu poble, en la qual llegeix

poesia, contes i teatre amb persones que han après de grans a llegir i a escriure. S'ha interessat pel teatre de titelles i el teatre d'ombres i ha realitzat diferents espectacles de petit format amb nens i adolescents. Els seus interessos l'han portat a reflexionar sobre el sentit de les humanitats i dels autors clàssics en una societat altament tecnificada. Va col·laborar a la revista *Archipiélago*. I ha recollit part del seu aprenentatge a la conferència «Algunos placeres elementales del oficio de maestro», publicada per Edicions del Garbell, La Garriga, 2007.

Cesc Gelabert

Ballarí i coreògraf

Estudia arquitectura i inicia estudis de dansa amb Anna Maleras. El 1972 crea la primera coreografia. Entre 1978 i 1980 viu i treballa a Nova York. El 1980 inicia la seva col·laboració amb Lydia Azzopardi i, l'any 1985, formen Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, companyia associada o resident del Teatre Lliure de Barcelona fins al 2012, i coresident del Hebbel Theater de Berlín, des del 1988 fins al 2003. Ha estat guardonat amb premis com el Premi de Dansa de Catalunya, el Premi Ciutat de Barcelona, la Medalla de oro de las Bellas Artes, el Premi Max, el The Herald 2004 Angel Award i el DAAD Berlín, entre altres.

Dani Klamburg

Mestre, actor i graduat en ciències de l'esport

Actor i mestre, sempre ha estat interessat en els processos creatius com a mètode d'aprenentatge a l'escola. Diplomant en Ciències de l'Educació i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport ha estat vinculat a la formació de mestres a la Facultat Blanquerna. Com a músic i actor professional ha participat en nombroses obres de teatre, com ara: *Tornar a casa* (H. Pinter, Teatre Nacional de Catalunya); *Peer Gynt* (H. Ibsen, Teatre Romea); *Festen, celebració* (T. Vinterberg, Teatre Romea); *El rei Lear* (W. Shakespeare, Teatre Romea); *Macbeth* (W. Shakespeare, Teatre Romea); *El mestre i Margarida*

(M. Bulgàkov, Teatre Lliure), *Òpera de quatre rals* (B. Brecht, Festival Grec) i *Enric IV* (L. Pirandello, Sala Villarroel), entre d'altres.

Actualment exerceix de director de primària de l'escola IPSI de Barcelona.

Laura Zamora

Mestra, psicomotricista i estudis teatrals

Cursa estudis d'interpretació al Col·legi de Teatre de Barcelona i es forma en pedagogia i expressió dramàtica i corporal a l'Escola d'Expressió Carme Aymerich. Treballa força anys com a especialista d'expressió corporal i teatre en diferents escoles, instituts i en centres de persones amb discapacitat intel·lectual. Després es forma com a psicomotricista en la línia de la Pràctica Psicomotriu Aucouturier i exerceix com a tal en diferents centres de 0 a 6 anys. Ja de gran decideix estudiar el grau d'educació infantil i ara fa cinc anys que treballa a l'escola Epiqueia de Mediona.

RELATORA

Clàudia Barberà

Estudia Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i s'especialitza amb un màster en direcció de fotografia a l'ESCAC. En la seva carrera professional treballa per desenvolupar narratives a través de la imatge combinant el camp de l'audiovisual amb el de la il·lustració. El 2017 cofunda l'Associació Nadir que té com a objectiu promoure la introducció de l'audiovisual en l'educació i, des d'aleshores, s'especialitza en la documentació de processos educatius.

COORDINACIÓ

Mar Esteve

Programa educatiu i social del TNC